



UNE NUIT DANS LES CARPATHES

Dossier pédagogique réalisé par
Hugo Crognier
Enseignant agrégé d'éducation musicale



Contact :
hugo.crognier@ac-rennes.fr

AU PROGRAMME

- «Quelle forme? En forme de quoi ?»

Telle aurait été la réaction de Erik Satie à Claude Debussy lui conseillant de soigner davantage la forme de ses compositions. Il écrit alors en 1903 ses *Trois morceaux en forme de poire* ! En réalité, les deux compositeurs sont très proches en ce début de siècle, et Debussy n'ignore pas que la forme est une préoccupation importante pour Satie¹.



Dans le coin d'une pièce de la Maison Satie située à Honfleur, une poire ailée, géante et lumineuse semble tout droit sortie d'un rêve.

C'est à un concert scolaire ludique et interactif que vous convie l'Orchestre Symphonique de Bretagne le 28 novembre 2019 en compagnie du violoniste Gilles Apap! Il ne sera pas question de Satie ou de Debussy, mais de Mozart. A partir du troisième mouvement du *Concerto pour violon n°5* en La majeur, Gilles Apap va décliner toute une série de variations. C'est l'occasion pour nous ici d'explorer les différentes possibilités de varier un thème en musique...

Pour toute information plus généraliste, vous pouvez vous référer au guide pédagogique A la découverte de l'Orchestre Symphonique de Bretagne². Une page Padlet *Thème, variation et improvisation* est aussi en libre consultation³.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou suggestion,

Bonne lecture, bons concerts !

Hugo Crognier
hugo.crognier@ac-rennes.fr

¹ Ce reproche avait été fait à Debussy lui-même. A la première de *Pelléas et Mélisandre* (avril 1902), *Vincent d'Indy* (avril 1902), s'était écrié, en effet: « *Cela n'a pas de forme, ça ne vivra pas !* » Loin d'être dirigé contre Debussy, le titre *Morceaux en forme de poire*, se serait donc voulu un clin d'oeil complice, adressé à son ami.

² <http://o-s-b.fr/wp-content/uploads/2018/12/Dossier-p%C3%A9dagogique-saison-18-19.pdf>

³ https://padlet.com/hugo_crognier/theme_variation_improvisation

QUI EST WOLFGANG AMADEUS MOZART?

COMPOSITEUR AUTRICHIEN, FIGURE MAJEURE DU CLASSICISME (SALZBOURG, 1756 – VIENNE, 1791)

Wolfgang Amadeus Mozart est l'un des compositeurs les plus importants de l'histoire de la musique occidentale, et la figure majeure de la période du classicisme. Il fait partie avec Haydn et Beethoven de la « triade classique viennoise », incarnant l'un des trois maîtres dont l'influence a été la plus considérable sur les générations suivantes de compositeurs. Virtuose du clavier et du violon, il connaît un succès précoce et une carrière fulgurante, en portant toutes les formes musicales existantes à un état d'accomplissement inégalé.



Le père de Mozart, musicien au service du prince-archevêque de Salzbourg, occupe une place prépondérante dans la réussite de son fils. Il lui enseigne la musique et organise son premier concert en public alors que Mozart est seulement dans sa sixième année. L'enfant prodige se produit par la suite dans de nombreuses villes d'Europe, à Vienne devant l'impératrice Marie-Thérèse, à Versailles devant la famille royale et la cour, à Londres devant le roi Georges III.

Mozart se retrouve très vite sollicité par la noblesse qui ne tarit plus d'éloges à son sujet ; il compose ses premières grandes œuvres, opéra bouffe, messe, quatuor, concerto, symphonie, en tout plus de six cents pièces en trente-cinq ans. Son succès lui permet de dépasser peu à peu les normes formelles de son temps et de s'affranchir des contraintes sociales pesant sur le statut du compositeur : malgré de nombreuses dettes, il trouve une certaine indépendance à Vienne où il s'établit à partir de 1781. Neuf ans plus tard, il meurt prématurément en raison de fréquentes maladies et l'épuisement dû à un rythme de travail effréné.

WOLFGANG AMADEUS MOZART EN 6 DATES :

- 1767** Premier opéra de Mozart, *Apollo et Hyacinthus*, à l'âge de 11 ans.
- 1769** Alors qu'il n'a que 13 ans, Mozart est nommé maître de concert auprès de l'archevêque de Salzbourg.
- 1770** A l'âge de 14 ans, retranscription en une seule écoute du *Miserere* de Gregorio Allegri, œuvre d'une grande complexité.
- 1779** Organiste de la cour ; contrainte du principe de la commande, par exemple la Messe du couronnement en ut majeur (composée dans une période difficile, alors que sa mère est décédée l'année précédente).
- 1781** Rencontre de Mozart avec Haydn, naissance d'une grande amitié.
- 1785** Mozart devient maître de la franc-maçonnerie

Autres ressources biographiques sur Wolfgang Amadeus Mozart
<https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/0055853-biographie-wolfgang-amadeusmozart.aspx>
http://www.musicologie.org/Biographies/mozart_w_a.html

France musique, émission Musicopolis, Mozart à Vienne en 1791, produite par Anne-Charlotte Rémond, en 5 épisodes :
<https://www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/mozart-vienne-en-1791-1-5-12220>

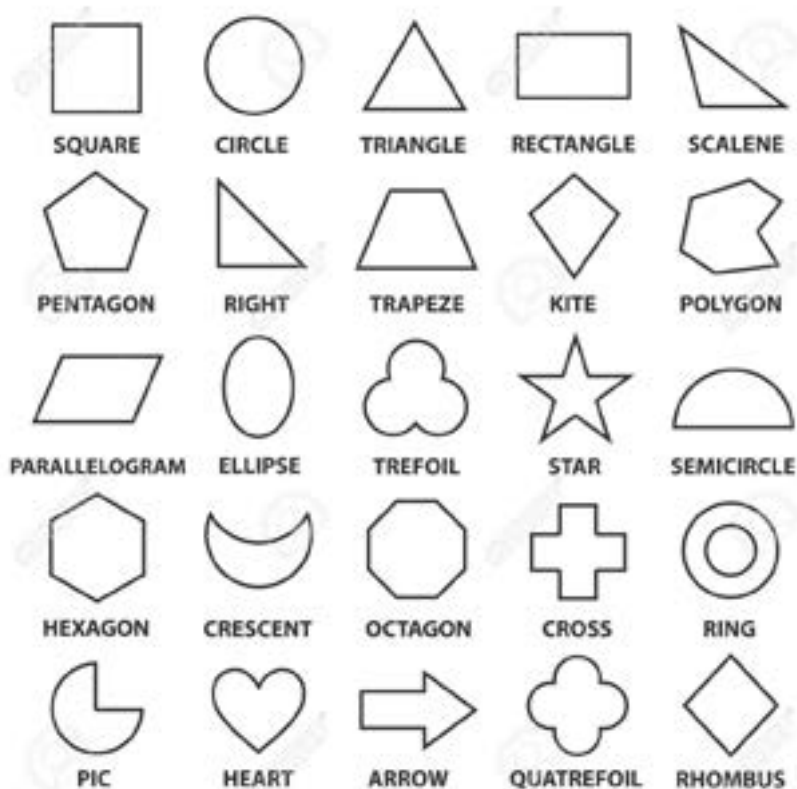
QU'ALLONS-NOUS ENTENDRE ?

CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE N°5 EN LA MAJEUR

Compositeur	Wolfgang Amadeus Mozart
Genre	Concerto
Date de composition	1775
Lieu de composition	Salzburg
Forme	<i>Allegro aperto</i> <i>Adagio</i> <i>Rondeau : tempo di menuetto</i>
Instrumentation	2 hautbois 2 cors Violon soliste Violons I Violons II Altos Violoncelles Contrebasses

VOUS AVEZ DIT FORME ?

Lorsqu'on entend le mot forme, on pense instantanément à des caractéristiques typiquement visuelles (formes géométriques, formes d'un visage, d'un corps, forme d'une sculpture, d'un tableau, d'un dessin, ou bien encore forme architecturale d'une salle de concert, d'un immeuble, d'une maison...).



Selon le Larousse, une forme peut être:

- Organisation des contours d'un objet ; structure, configuration.
- Être ou objet, lignes, masse, contours, silhouette que l'on perçoit confusément.
- Manière dont quelque chose se matérialise, est matérialisé ; aspect, état sous lequel il se présente.
- Aspect sous lequel se présente une action, un événement.
- Mode, modalité selon lesquels quelque chose de général peut exister, se présenter.
- Modèle selon lequel quelque chose, et en particulier une oeuvre, est réalisé.
- Manière de formuler, d'exprimer une pensée, une idée.

En musique , il s'agit donc davantage de l'organisation des éléments (thèmes, motifs, cellules rythmiques ou mélodiques) constitutifs d'une oeuvre.



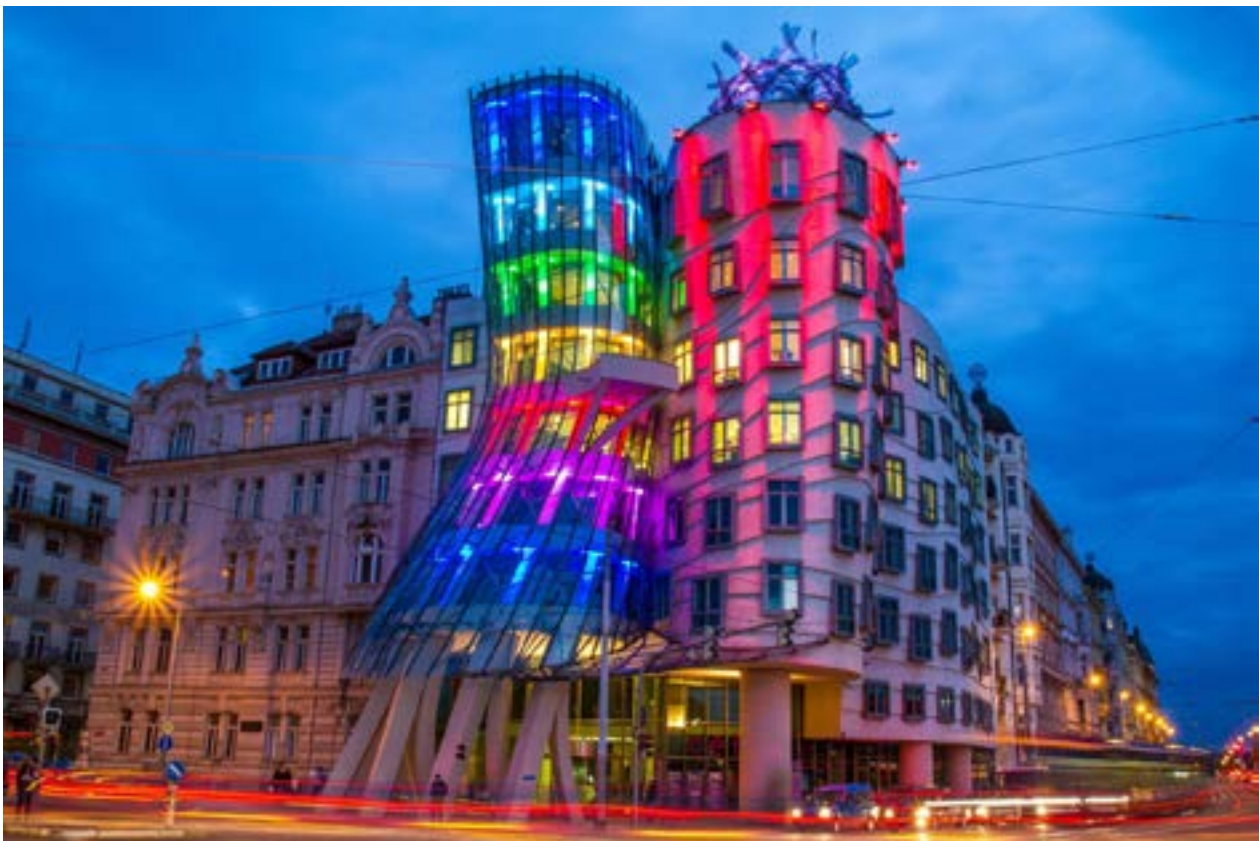
Philharmonie de Paris, architecte : Jean Nouvel, 2015



Opéra de Shanghai, architecte : Jean-Marie Charpentier, 1998



Opéra de Sydney, architecte : Jorn Utzon, 1973



La maison qui danse, Prague, architectes: Vlado Milunic & Frank Gehry, 1996

LA FORME MUSICALE THÈME ET VARIATIONS

Le principal genre musical fondé sur l'idée de succession de plusieurs versions d'une même mélodie est bien sûr le thème et variations¹.

Lors du concert scolaire, Gilles Apap proposera différentes variations à partir de la mélodie principale du troisième mouvement du *Concerto n°5 en La majeur* de Mozart.



S'il peut s'agir d'oeuvres en soi, les thèmes variés apparaissent souvent tout simplement en tant que mouvements au sein d'oeuvres plus larges, comme les variations qui concluent la *Troisième Symphonie* de Beethoven ou la *Quatrième Symphonie* de Brahms.

Le genre a pris son essor pendant le XVI^{ème} siècle. L'époque baroque (1600-1750) voit ensuite se multiplier les thèmes et variations, comme en témoignent les *Goldberg* de Bach, mais aussi *L'harmonieux Forgeron* de Haendel.

L'époque classique use et abuse de la variation ; à la fin du XVIII^{ème} siècle, on ne compte plus les variations sur tel thème d'opéra, telle chanson populaire, les recueils étant parfois conçus pour être joués par des amateurs plutôt qu'entendus au concert. Cette façon d'aborder le genre disparaît pratiquement avec la naissance du romantisme, de nombreux compositeurs renouent alors avec les grands cycles « à la Bach », citons Mendelssohn et ses *Variations sérieuses*, Brahms avec ses *Variations sur un thème de Haendel*, ou encore plus tard Schoenberg et ses *Variations pour orchestre op.31*.

Exemples d'oeuvres utilisant la forme Thème et variations

- *Variations Goldberg*, Jean-Sébastien Bach
- *La folia*, Arcangelo Corelli
- *Prélude de L'Arlésienne*, Georges Bizet
- *Variation Enigma*, Edward Elgar
- *Variations sur un thème de Haydn*, Johannes Brahms

¹ La variation impliquant l'idée d'une répétition (modifiée), vous pouvez consulter le dossier Un accord parfait de la saison dernière <https://o-s-b.fr/wp-content/uploads/2019/04/Dossier-p%C3%A9dagogique-Un-accord-parfait.pdf>

LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE VARIATION D'UN THÈME¹

1 / LA VARIATION ORNEMENTALE

Les douze variations en do majeur pour piano sur *Ah! vous dirai-je, maman*² sont une œuvre pour piano de Mozart, écrite en 1781 ou 1782, quand il avait vingt-cinq ans. La pièce est formée de douze variations basées sur la chanson française *Ah! vous dirai-je, Maman*, dont la mélodie apparaît pour la première fois en 1761, et qui a été reprise ensuite dans beaucoup de chansons enfantines. Voici le thème initial



Dès la première variation, Mozart enrichit la mélodie par différents ajouts de notes et ornements.

Nous retrouvons les notes de la mélodie originelle, comme autant de pôles autour desquels d'autres notes sont ajoutées... :



¹ Toute cette partie cite des extraits du livre Guide des formes de la musique occidentale de Claude Abromont et Eugène de Montalembert, publié aux éditions Fayard en 2010 (pages 196-218).

² <https://www.youtube.com/watch?v=xyhx6zLAM>



2 / LA VARIATION RYTHMIQUE

Parfois, plutôt que d'ornementer la mélodie, la variation peut en transformer l'aspect rythmique. Ainsi, la cinquième variation de *Ah vous dirais-je Maman* reprend scrupuleusement les notes du thème original, mais en les décalant rythmiquement...



3 / LA VARIATION HARMONIQUE

Dans ce cas, le thème fait l'objet d'une ré-harmonisation, c'est-à-dire que les accords qui l'accompagnent sont modifiés. L'exemple le plus fréquent est probablement la traditionnelle "variation en mode mineur" lorsque le thème initial est en majeur (ou inversement). C'est précisément ce que fait Mozart dans sa huitième variation de *Ah vous dirai-je Maman* :



4 / LA VARIATION DE CARACTÈRE

La variation d'un thème peut aboutir à une réelle métamorphose de celui-ci. Tout en maintenant un lien, soit mélodique, soit harmonique avec le modèle, le nouveau climat introduit peut s'avérer en totale rupture avec lui.

5 / LA VARIATION DE L'ACCOMPAGNEMENT

Ce sont quelquefois les formules d'accompagnement qui focalisent l'imagination du compositeur. Ainsi, dans la seconde variation de *Ah vous dirais-je Maman*, Mozart change l'accompagnement à la main gauche qui déroule une formule en double croches...



6 / LA VARIATION STYLISTIQUE

Le discours musical se travestit ici pour tendre vers un langage qui n'était pas le sien initialement (souvent par allusion envers un style pré-existant). Tous les "à la manière de" participent de ce type de variation, ainsi que les travaux contrapuntiques (variation en fugue, etc.). Une vidéo est disponible sur Youtube³, on y voit Gilles Apap développer des variations sur le rondeau du *Cinquième concerto pour violon* de Mozart, certaines de ces variations sont de l'ordre stylistique (musique folklorique américaine, ou bien encore jazz manouche, on pense à Stéphane Grapelli...).

7 / AUTRES FORMES DE VARIATION

Nous pourrions encore développer la notion de variation en musique, en évoquant la variation amplificatrice, la variation de choral, les variations sur basse obstinée, les variations fantaisies, sur cantus firmus, sérielles...

D'un certain point de vue, l'improvisation dans la forme traditionnelle des standards de jazz (thème improvisation- thème) peut aussi être considérée comme une forme de variation. Le thème ayant été exposé, les musiciens improvisent sur la trame harmonique du thème avant le retour de celui-ci en fin de morceau...

³ <https://www.youtube.com/watch?v=zdnQLiiWbhk>

DES SÉRIES DANS LES ARTS VISUELS

LA NOTION DE « SÉRIE »

Définition générale : « série » = répétition du même ; succession de choses de même nature ; ensemble d'objets de même sorte rangés dans un certain ordre.

Exemple : un objet en série est un objet reproduit plusieurs fois à l'identique ; une série de casseroles (de même taille ou de tailles différentes).

Définition artistique : On appelle « série » un ensemble de travaux (peintures, sculptures, dessins, photos, etc.) qui font référence à un même modèle, un même sujet, un même procédé ou une même technique. a) Il y a des séries que l'on qualifierait de « variables », c'est-à-dire qui explorent un même sujet avec des variables différentes. Les variables peuvent être : la couleur , le cadrage, la technique (huile, aquarelle, pastels...), le point de vue (par exemple « la série » des *Coffins* de Titus Carmel), la répétition du procédé (comme par exemple les sérigraphies d'Andy Warhol), ou d'un même thème (par exemple les *Annonciations*, ou les *Crucifixions*, peintes par les artistes de la Renaissance).



CLAUDE MONET- CATHÉDRALE DE ROUEN 1892-1894, SÉRIE DE 30 TABLEAUX

L'IMPRESSIONNISME :

C'est un mouvement apparu à la fin du XIX^{ème} siècle, il regroupe plusieurs peintres dont Auguste Renoir, Edouard Manet, Alfred Sisley, Camille Pissaro ou Claude Monet. Ces artistes représentaient des scènes de travail (la cueillette des pommes par exemple), les loisirs (le bal, la baignade...) et la modernité (les trains, les ponts...). Ils s'installaient le plus souvent en extérieur, devant le paysage ou la scène qu'ils souhaitaient peindre. Mais ce qui intéressait les impressionnistes, ce n'était pas essentiellement le sujet qui était peint, mais plutôt de traduire l'ambiance générale d'un lieu à un moment donné (notamment la lumière). Le paysage impressionniste est réalisé avec de petites touches colorées, ainsi, les contours ne sont pas nets et les couleurs sont très peu mélangées. Si le spectateur s'approche de la toile, il ne verra qu'un amoncellement de petites taches sans lien apparent les unes avec les autres.

LA SÉRIE DES CATHÉDRALES :

C'est un ensemble de 30 tableaux représentant tous la cathédrale de Rouen. Monet a réalisé ces toiles depuis la fenêtre d'une boutique en face de la cathédrale. Il était tellement près qu'il ne pouvait voir l'édifice dans son ensemble. Pour chacun des 30 tableaux, il a représenté la cathédrale à un moment différent de la journée : au petit matin, à midi, le soir, mais aussi au crépuscule ou par temps de brouillard. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas de représenter la cathédrale pour elle-même, mais de mettre en avant les variations de la lumière sur sa façade. Pour chaque tableau, il devait se dépêcher de peindre, car cette lumière est par nature éphémère. C'est pourquoi, il ne s'attardait pas sur les détails : il posait la peinture sur sa toile par petites touches colorées, ce qui donnait à l'ensemble sa vibration. Ce qui l'intéressait, c'était l'atmosphère qui se dégageait du tableau. Certains journalistes de l'époque pensaient que Monet ne savait pas peindre et le critiquèrent. Pourtant, il est aujourd'hui l'un des peintres les plus connus de par le monde !





PROJET MUSICAL

Toute chanson de forme strophique (sans refrain) peut être exploitée dans ce projet qui consiste, une fois le chant appris, à créer un arrangement original avec différentes variations. Ces variations peuvent toucher l'accompagnement (élèves instrumentistes ? Instruments à disposition dans la salle ?), le mode d'expression vocale (murmuré, chuchoté, parlé, chanté...), la dynamique, le caractère, le nombre des intervenants (plusieurs voix ? parties solistes ? duos ?), le tempo, des entrées progressives etc... Les choix d'arrangements sont faits par les élèves.

Je propose ici un chant, *Hanging Tree*, extrait de la bande originale du film *The Hunger Games*. Une colonne arrangement à droite permet aux élèves d'inscrire les choix de variations faits par la classe (ou par des groupes d'élèves).



Hanging tree

Extrait de la Bande originale du film *The hunger games*
 Auteur, compositeur: James Newton Howard

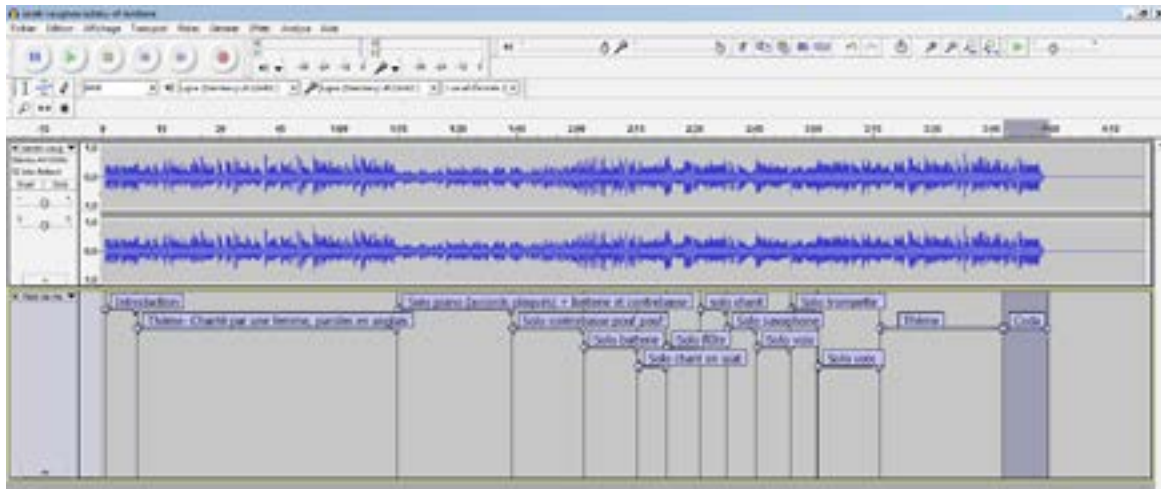
		Arrangement
Strophe 1	<p>Are you, are you Coming to the tree They strung up a man They say who murdered three Strange things did happen here No stranger would it be If we met at midnight In the hanging tree</p>	
Strophe 2	<p>Are you, are you Coming to the tree Where dead man called out For his love to flee Strange things did happen here No stranger would it be If we met at midnight In the hanging tree</p>	
Strophe 3	<p>Are you, are you Coming to the tree Where I told you to run So we'd both be free Strange things did happen here No stranger would it be If we met at midnight In the hanging tree</p>	
Strophe 4	<p>Are you, are you Coming to the tree Wear a necklace of hope Side by side with me Strange things did happen here No stranger would it be If we met at midnight In the hanging tree</p>	
Strophe 5	<p>Are you, are you Coming to the tree Where I told you to run So we'd both be free Strange things did happen here No stranger would it be If we met at midnight In the hanging tree</p>	
(Strophe 1)		
(Strophe 2)		

PROJET MARQUEURS SUR AUDACITY

Ce projet propose aux élèves d'identifier la forme d'un morceau en disposant des marqueurs sous la piste audio dans le logiciel Audacity. En groupe de 2 ou 3 élèves, à l'aide de répartiteurs audio, l'objectif est de renseigner les différentes parties qui structurent le morceau (introduction, thème, variations, coda...) et un bref descriptif (instrumentation, type de variations...).

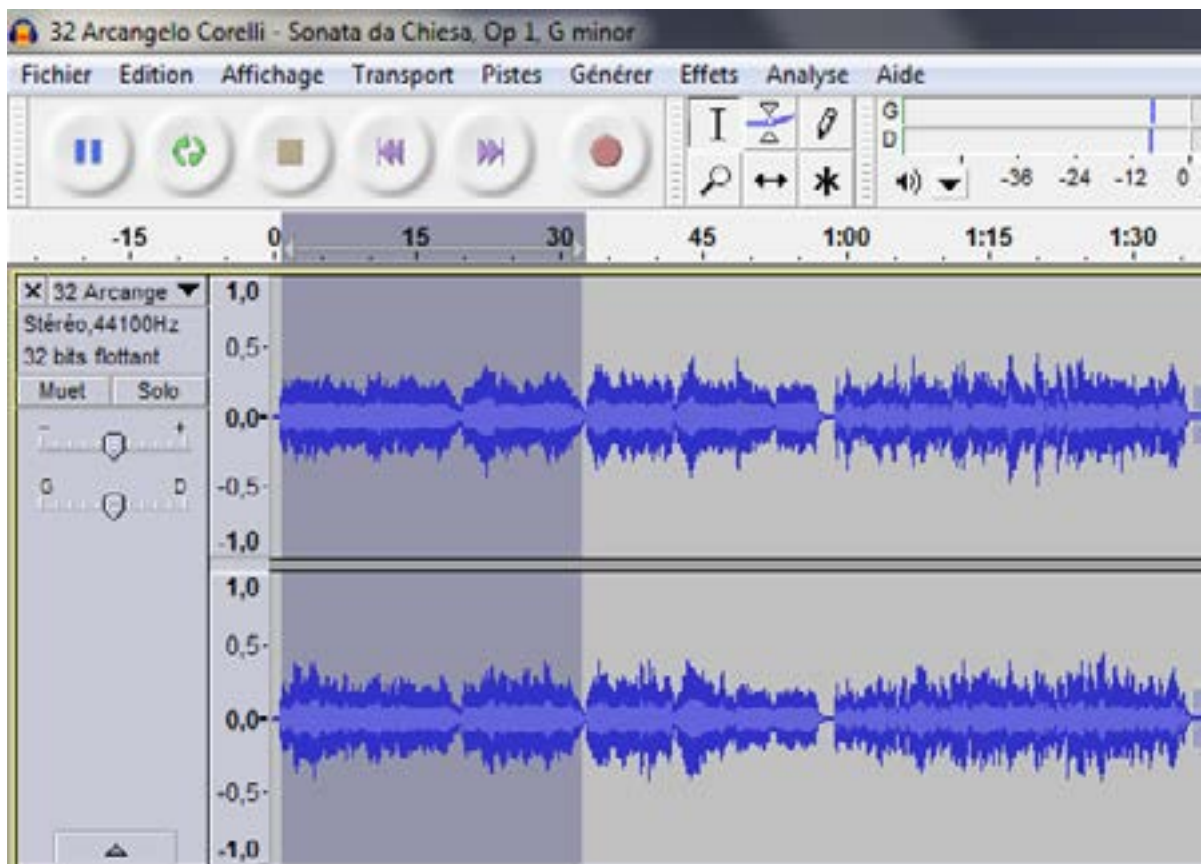
Un dossier Thème et variations peut être créé sur le bureau des ordinateurs, contenant des fichiers audio avec des formes thème et variation ou thème et improvisation. Par exemple:

- Beethoven, *Symphonie n°7, Allegretto*
- Schubert, *Quatuor La jeune fille et la mort, Deuxième mouvement*
- Mozart, *Ah vous dirais-je Maman*
- Duke Ellington et John Coltrane, *In a sentimental mood*
- Miles Davis et Cannonball Adderley, *Autumn Leaves*



Audacity : marquer et nommer différents passages d'une piste.

- 1- Importer une piste audio dans Audacity.
- 2- Sélectionnez le passage que vous souhaitez marquer.

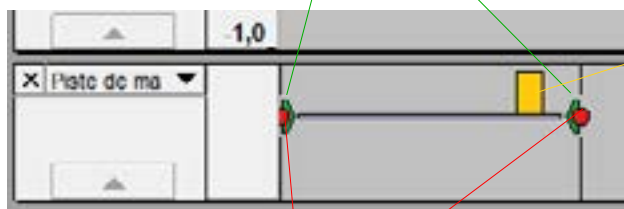


- 3- Dans le menu "Pistes", sélectionnez "Placer un marqueur sur la sélection".



4- Une piste de marqueurs s'ajoute sous votre piste. Vous pouvez maintenant modifier votre marqueur et le nommer.

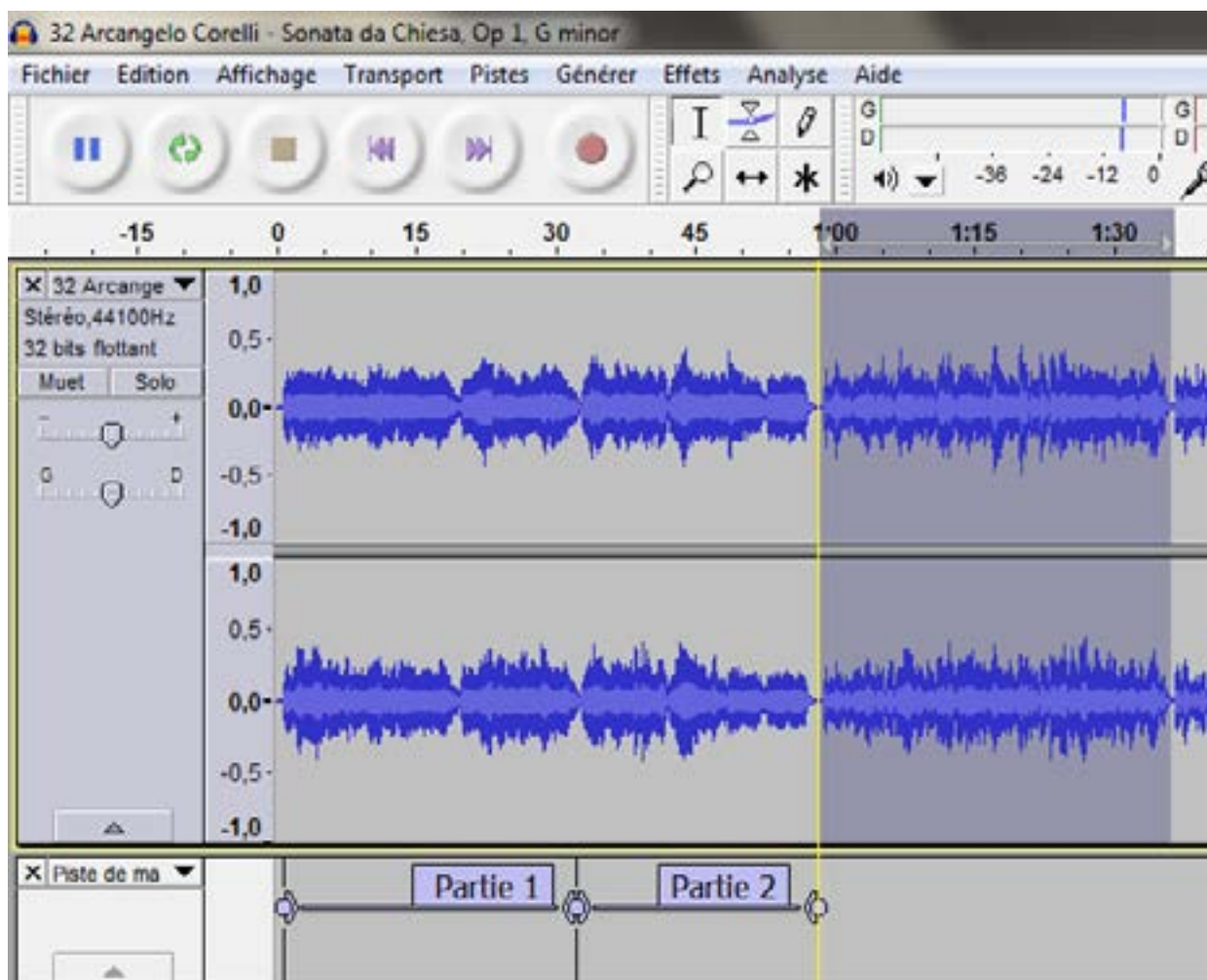
Les "bananes" servent à déplacer indépendamment le marqueur gauche ou le marqueur droit (Cliquer/glisser)



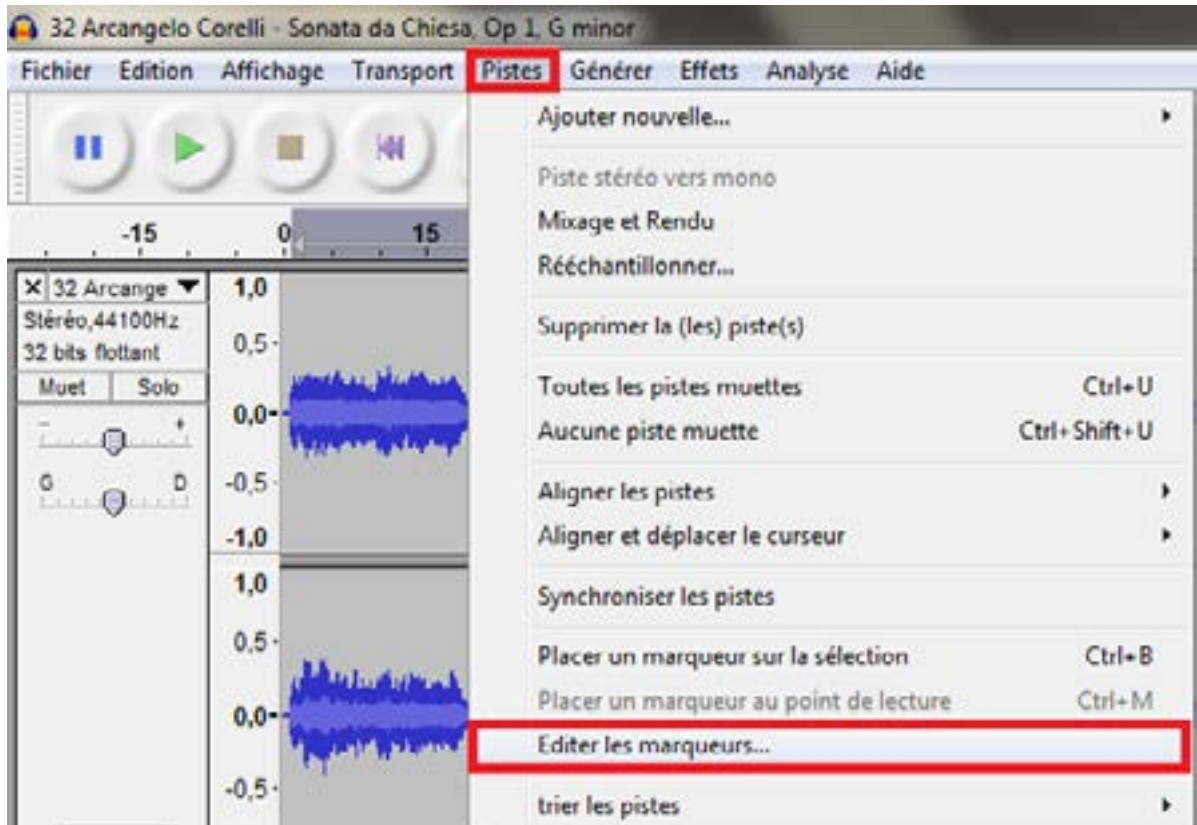
Vous pouvez cliquer dans ce champ pour nommer le marqueur.

Les "boules" servent à déplacer l'ensemble des deux marqueurs, tout en conservant l'espacement entre eux. (Cliquer/glisser)

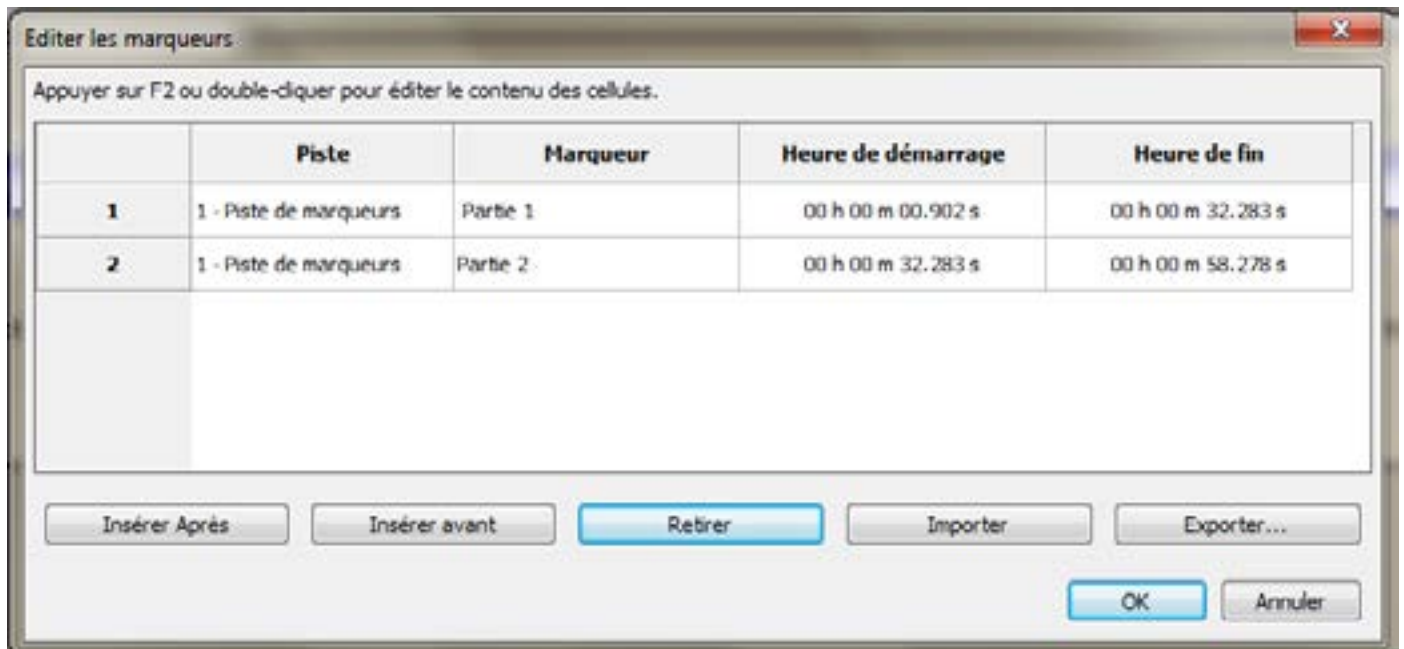
5- Vous pouvez maintenant répéter l'opération autant de fois que nécessaire. L'un des avantages est que le logiciel affiche une ligne jaune traversant toutes les pistes lorsque vous arrivez à sa hauteur en sélectionnant une partie de piste ou en déplaçant un extrait. Le calage devient ainsi plus précis et plus pratique.



6- Vous pouvez affiner les réglages : dans le menu "Pistes", choisissez "Éditer les marqueurs"



Vous obtenez cette fenêtre dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de vos marqueurs, en ajouter ou en supprimer.



BIBLIOGRAPHIE

MICHELS Ulrich, *Guide illustré de la musique, Volumes I et II*, Fayard, 1990
TRANCHEFORT François-René, *Guide de la musique symphonique*, Fayard, 1986
ABROMONT Claude, *Guide des formes de la musique occidentale*, Fayard, 2010
HODEIR André, *Les formes de la musique* (Que sais-je? n°478), Presses Universitaires de France, 1951
STOIANOVA Ivanka, *Manuel d'analyse musicale : Variations, sonate, formes cycliques, Musique ouverte*. Paris: Minerve, 2000

WEBOGRAPHIE

<http://oumupo.org/wiki/Variations>
<http://www.musique-orsay.fr/pages/corelli8.html>
<https://www.francemusique.fr/personne/wolfgang-amadeus-mozart>
https://www.musicologie.org/Biographies/mozart_w_a.html
http://histoiredelart-xiaoyu.blogspot.com/2016/02/serie-des-cathedrales-de-rouen-claude_22.html
http://46.218.164.83/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/HdA_MONET-2.pdf
https://www.educlasse.ch/activites/coursinfo/documents/Audacity_tutoriel.pdf
<http://jhroy.ca/audio/Guide%20Audacity.pdf>